

Estudios sobre Arte Actual

Número 1
Julio de 2013

PRODUCCIÓN COLABORATIVA EN LA ERA DIGITAL: ENCUENTROS ENTRE ARTE Y POLÍTICA

LAIA MANONELLES MONER

Resumen:

La producción artística en la era digital puede concretarse en múltiples posibilidades, siendo una de ellas la de estimular la consciencia crítica y la participación de los ciudadanos. Diversos creadores investigan cómo el arte puede infiltrarse en la cotidianidad y lograr la colaboración de distintos grupos, colectivos y comunidades. A partir de ciertas propuestas de Antoni Abad, Ai Weiwei y Alfredo Jaar se ahondará en cómo las nuevas tecnologías son empleadas para articular unas iniciativas artísticas politizadas y comprometidas.

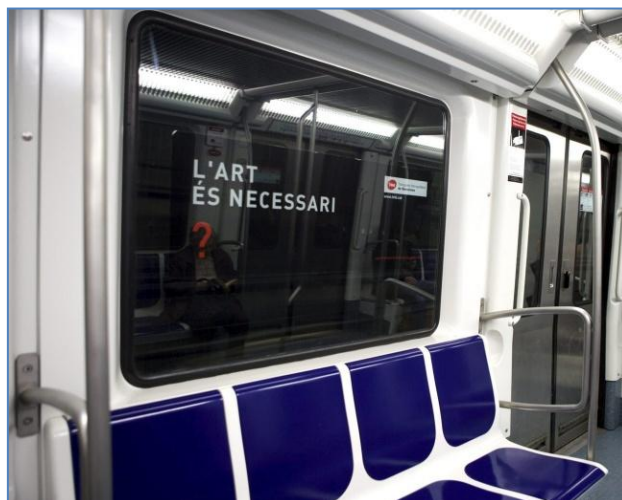
Palabras clave: Arte digital, acción cooperativa, arte y política, activismo.

* * * * *

Las potencialidades de la producción artística en la era digital pueden concretarse en múltiples posibilidades, siendo una de ellas la de estimular la consciencia crítica y la participación de los ciudadanos. ¿Cómo puede el arte infiltrarse en la cotidianidad? ¿Cómo puede suscitar la colaboración comunitaria? A continuación se esbozarán varias iniciativas que se desarrollan dentro del marco de tales premisas.

Al investigar cuál es el papel del arte en la sociedad actual aparecen numerosas cuestiones e interrogantes. Precisamente, a partir de la necesidad de compartir y contestar colectivamente tales preguntas surgió el proyecto *Qüestions, qüestions* (2008) [Fig. 1] del artista y arquitecto chileno Alfredo Jaar. *Qüestions, qüestions* plantea quince preguntas respecto la función de la cultura a los habitantes de Barcelona. Varias de las interrogaciones con las que el artista invadió la ciudad son: ¿Qué es la cultura?, ¿el arte es necesario?, ¿la cultura es necesaria?, ¿el arte es política?, ¿la cultura es crítica

social?, ¿el intelectual es inútil? Alfredo Jaar, empleando las mismas tácticas que las campañas publicitarias, distribuyó 90.000 postales y colgó 22.500 carteles y bandas publicitarias en diversos museos e instituciones artísticas, además de ubicarlos en los autobuses y el metro. Asimismo, proyectó las mismas cuestiones en anuncios en televisión, cine e internet.

[Fig. 1] Alfredo Jaar. *Qüestions, qüestions*. 2008

El artista subraya que lo esencial del proyecto es que se desarrolle fuera de los espacios artísticos para poder llegar a un público mucho más amplio. Puesto que el objetivo de su iniciativa es que quienes viven y transitan en Barcelona reflexionen sobre las preguntas que articula y, sobretudo, que puedan responderlas a través de la página web que se gestó desde el Centro de Arte Santa Mónica. Aquí es necesario mencionar que esta producción colaborativa la realizó previamente en Italia, en Milán, obteniendo una gran participación que se plasmó en la publicación de un libro con las respuestas recibidas.

Otra obra que es preciso relacionar con *Qüestions, qüestions* es *Estudios sobre la felicidad* (1979-1981) [Fig. 2], donde el artista también utiliza espacios públicos para enunciar preguntas que sacuden y que incitan a dialogar. Jarr recurre, en *Qüestions, qüestions* y *Estudios sobre la felicidad*, a las estrategias del lenguaje publicitario para subvertirlo, para provocar un “*Detournement*”¹, para irrumpir en la cotidianidad, estimular lo insospechado y lograr implicar a la ciudadanía en la construcción de una obra y unas respuestas colectivas.

Estas propuestas de Alfredo Jaar plantean la necesidad de redefinir la función y las responsabilidades de la creación y la cultura. Las intervenciones públicas devienen un medio para dar qué pensar, enfocando diversas problemáticas socioeconómicas, fusionando el arte con la política. La interactividad de internet es una de las herramientas que utilizan varios artistas para inmiscuirse e intervenir en la realidad. Ejemplos de cómo las nuevas tecnologías son empleadas en una creación artística politizada, activista, los hallamos también en varios trabajos de Ai Weiwei y Antoni Abad.

[Fig. 2] Alfredo Jaar, *Estudios sobre la felicidad*.1981.

Ai Weiwei, uno de los artistas más emblemáticos y polémicos tanto en China como dentro del escenario internacional, fundamenta varias de sus obras en la participación, utilizando para ello la potencialidad de internet para llevar a cabo producciones colaborativas.

Una muestra de ello es la iniciativa *Fairytale*, (2007) realizada en la doceava edición de Documenta. En este proyecto sociológico el artista invitó a 1001 residentes chinos a que viajaran a Kassel y pasearan por la ciudad, en cinco tandas de 200 y durante 8 días. Con esta obra generó una confrontación cultural entre los habitantes de la ciudad y el grupo de visitantes “inmigrantes” chinos. Ai Weiwei seleccionó a 1001 chinos de diferentes clases sociales y contextos distintos, de las 3000 solicitudes recibidas vía internet, y les ofreció la posibilidad de conocer una realidad desconocida. En una entrevista que le realizó Henrik Bork resalta el impacto social de su trabajo, siendo una muestra de ello la experiencia de una campesina que no tenía pasaporte y que lo logró a través de este proyecto artístico².

Ai Weiwei utiliza su trabajo como un detonador para alertar sobre distintos conflictos, para recordar aquello que debe ser reparado políticamente y para abrir la consciencia de sus conciudadanos. Pues hay que recalcar que la clave de varias de sus propuestas es la colaboración de quienes se sienten comprometidos con la construcción de un sistema en el que se respeten los derechos humanos.

[Fig. 3]. Ai Weiwei, *Remembering*, 2009

En la exposición retrospectiva *So Sorry* (de octubre de 2009 a enero de 2010, en Múnich) presentó la instalación *Remembering* [Fig. 3]. El título de la muestra alude a la expresión empleada por los representantes gubernamentales para lamentar las posibles negligencias cometidas y las pérdidas humanas consecuencia del terremoto de Sichuan, en 2008. Como respuesta a tal situación Ai Weiwei montó la obra *Remembering*, en la fachada del Haus der Kunst, a partir de nueve mil mochilas escolares dispuestas de manera que se podía leer la siguiente frase en mandarín: “Ella vivió felizmente siete años en este mundo”. Dicha sentencia procede de la exclamación de una madre cuya hija falleció en el seísmo. Ai Weiwei, en esta propuesta, pretende llamar la atención sobre la desgracia sucedida, recordando que justamente los centros escolares fueron parte de las construcciones más dañadas en el terremoto. Su activa investigación cuestiona abiertamente los precarios materiales de construcción utilizados en las instituciones educativas que se desmoronaron durante el desastre natural y provocaron la muerte de miles de niños. El artista publicó en su blog la lista –con más de 5000 nombres– de todos los niños fallecidos ³. La investigación fue realizada gracias a la ayuda de voluntarios y Ai Weiwei recurrió a internet para comunicar, recordar y denunciar lo acontecido. Ai Weiwei explica:

“The idea to use backpacks came from my visit to Sichuan after the earthquake in May 2008. During the earthquake many schools collapsed. Thousands of young students lost their lives, and you could see bags and study material everywhere. Then you realize individual life, media, and the lives of the students are serving very different purposes. The lives of the students disappeared within the state propaganda, and very soon everybody will forget everything” ⁴.

Su blog fue cerrado después de publicar la lista y, como respuesta, el artista empleó twitter para difundir la información. Ai Weiwei solicitó a voluntarios, mediante las nuevas redes de comunicación, para que le enviaran su voz grabada pronunciando los nombres de los niños fallecidos, creando así una obra cooperativa. De este modo, con miles de personas leyendo en voz alta los nombres de las víctimas, el artista pretende recordar y ofrecer un singular homenaje a los fallecidos.

Precisamente, la visibilidad que ofrecen las redes virtuales y el apoyo que brindó al activista Tan Zuoren, quien investigaba también los materiales empleados en los

edificios escolares, provocaron que Ai Weiwei fuera golpeado por la policía, en Chengdu (en agosto de 2009), donde se hallaba para declarar a favor de Tan Zuoren. Como consecuencia de la paliza, dos meses antes de la inauguración de la exposición, Ai Weiwei tuvo que someterse a una operación de urgencia en Alemania a raíz de una hemorragia interna.

Su prolífica actividad en la red ⁵, mediante su blog y twitter, ha sido determinante para difundir exponencialmente lo sucedido. La amplia recepción de sus denuncias, dentro y fuera de China, propició el arresto del artista el 3 de abril del 2011 bajo los cargos de una supuesta disidencia política y presuntos fraudes fiscales. El propio artista expone en relación a su blog:

“I cannot self-censor. Because that is the only reason I have the blog. (...)I think China is at very interesting moment. Power and the centre have suddenly disappeared in the universal sense because of the Internet, global politics, and the economy. The techniques of the Internet have become a major way of liberating humans from old values and systems, something that has never been possible until today” ⁶.

Con la misma determinación de emplear las nuevas tecnologías para apuntar aquello que el sistema político debe reparar, remediar, Antoni Abad desarrolla varios de sus proyectos artísticos. Concretamente, su iniciativa *megafone.net*, que inició el año 2003 y que continúa activa, parte de la voluntad de implicar a colectivos con riesgo de exclusión social para que expliquen y compartan su cotidianidad y sus reflexiones a través del uso de teléfonos móviles. Los celulares son utilizados para generar registros audiovisuales que son colgados en la Web *zexe.net* ⁷ –de manera inmediata– para así proyectar y difundir las vivencias de dichos grupos. Abad propone construir un megáfono digital, dar la palabra a los colectivos marginados e ignorados por la sociedad.

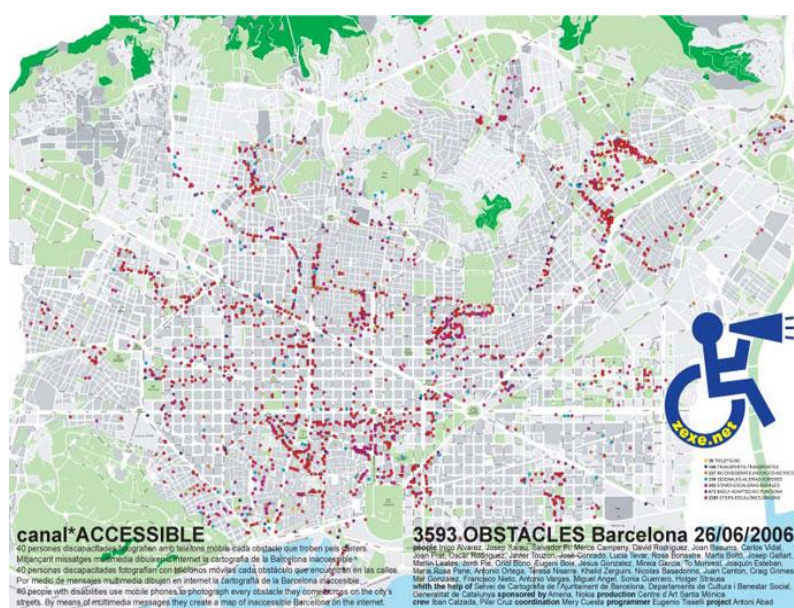
Estos procesos comunitarios se articulan mediante el uso de un teléfono móvil dotado de GPS (que puede ser utilizado por un grupo de hasta cuatro participantes) que permite –dentro de sus aplicaciones– la posibilidad de un registro audiovisual geo-localizado que se publica en la Web. Esta interactividad e inmediatez subrayan la importancia del proceso y del trabajo colectivo. El proyecto es flexible y se adapta a las necesidades de las asociaciones y comunidades que participan, de este modo los grupos se convierten en emisores que neutralizan los estereotipos que frecuentemente difunden los medios de comunicación. Se trata de eliminar los intermediarios y elaborar, entre todos, una visión de la realidad más amplia y poliédrica.

Francesc Abad, desde el año 2003, ha trabajado para crear tales canales de comunicación con diversos colectivos. En *Sitio*TAXI* (México DF, 2004) colaboraron 17 taxistas empleando teléfonos móviles con cámaras integradas para relatar su realidad, siendo estas vivencias publicadas en Internet mediante mensajes multimedia. En 2005, en Lérida y León, llevó a cabo *Canal*GITANO*, convirtiendo a los jóvenes de dicha comunidad en cronistas de su cotidianidad. En *Canal*INVISIBLE* (Madrid, 2005) contactó con prostitutas para que narraran y compartieran sus opiniones y reflexiones. Otros ejemplos son *Migrantes nicaragüenses transmiten desde celulares en San José de Costa Rica* (2006), *Canal*MOTOBOY* (Sao Paulo, 2007) en el que 12 mensajeros en motocicleta contaron sus experiencias, y *Canal*TEMPORAL* (Colombia, 2009) en el

que personas desplazadas registraron y transmitieron sus necesidades, sus expectativas, después de abandonar sus tierras y las comunidades indígenas en las que vivían debido al conflicto armado en Colombia. En la misma dirección, en *Canal*SAHARAU* (Tinduf, Argelia, 2009) los jóvenes de los campamentos de refugiados participaron en dicho proyecto, y en *Canal*PLURAL* (Nueva York, 2011) los protagonistas de las emisiones fueron un grupo de inmigrantes, del barrio de *Queens*, que utilizaron los *smartphones* para explicar su situación.

Otra de las líneas de trabajo de Francesc Abad, que conecta directamente con las iniciativas previamente esbozadas, se concreta en *BARCELONA*accessible* (2006) [Fig. 4], *GENÈVE*accessible* (2008) y *MONTREAL*in/accessible* (2012-13). En dichos proyectos el artista invitó a personas con movilidad reducida y a invidentes para que – con teléfonos móviles con dispositivos GPS y cámaras integradas– fotografiaran las barreras arquitectónicas que les impedían y dificultaban el paso. De este modo, a partir de toda la información registrada, entre todos fueron construyendo un mapa digital (publicado en la Web) en el que se podían conocer las zonas accesibles e inaccesibles de tales ciudades.

Abad facilita a diversos colectivos las herramientas para retransmitir sus experiencias, para compartirlas, para cartografiar la realidad desde un ángulo distinto. A su vez, es pertinente resaltar la importancia del proceso en la construcción de tales proyectos, pues la emisión de la información se va creando y debatiendo colectivamente a partir de reuniones periódicas en las que los participantes analizan los contenidos publicados y deciden de manera asamblearia los temas a tratar. La función del artista es devenir un moderador una vez iniciada la propuesta, tal y como Abad explica: “*Sóc un moderador. Han de ser els mateixos afectats els qui expressin els seus problemes. L'Administració ha d'aprendre a escoltar els ciutadans*”⁸.

[Fig. 4]. Francesc Abad. BARCELONA*accessible. 2006.

La información recogida es clasificada y subida al portal de internet zexe.net, generando un espacio público digital, un lugar de encuentro entre los emisores y los usuarios que pretende fomentar la reflexión, el diálogo y un uso social de las redes telemáticas.

Dentro de tales parámetros, la creación ayuda a alumbrar a quienes el sistema invisibiliza. Cito de nuevo a Abad en relación a la iniciativa *BARCELONA*accessible* (2006), expuesta en el Centro de Arte Santa Mónica simultáneamente a su desarrollo virtual:

“Una de les preguntes que em feien els primers dies alguns emissors discapacitats era que si *Canal*accessible* servirà per alguna cosa. Les revolucions ja no es donen, però vull creure que existeix la possibilitat que canviï la percepció que es té de determinats col·lectius. Segurament les barreres que es troben cada dia no desapareixeran automàticament, però pot ser que es produeixi un canvi de sensibilitat en la gent que visiti el canal a Internet o al CASM (Centre d’Art Santa Mònica). Sigui com sigui tindrem l’oportunitat de comprovar si aquesta ciutat està tan ben adaptada, com es diu, a les necessitats dels discapacitats físics. I això ho sabrem sense filtres i a partir de la pròpia experiència del col·lectiu emissor.”⁹

Así pues; ¿el arte es político? ¿La cultura es crítica social? Las experiencias artísticas de Francesc Abad, Alfredo Jaar y Ai Weiwei comparten la determinación de generar unos espacios de reflexión, recurriendo a la visibilidad que ofrece el mundo virtual y, especialmente, a su interactividad con la ciudadanía. La participación y el compromiso son elementos esenciales en las iniciativas esbozadas, siendo su objetivo principal intervenir la realidad, inventar nuevos canales de comunicación y pensamiento alternativos, abiertos, en construcción y revisión continua.

Notas

1. El concepto de “*Detournement*” alude a la capacidad de sorprender, de distorsionar, de emplear la ironía para suscitar el pensamiento. Justamente, apropiarse de las estrategias empleadas por el poder para subvertirlas es uno de los pilares del trabajo artístico desarrollado por el colectivo alemán A.F.R.I.K.A. Su libro *Manual de guerrilla de la comunicación. Cómo acabar con el mal* recoge diversas acciones que parten de la alteración de ciertos signos utilizados por los sistemas hegemónicos para darles un nuevo significado y emplearlos como un arma de concienciación política. Para ahondar en este tema véase el artículo de la autora “Guerrilla(s) de la comunicación: prácticas artísticas y activismo” (2012).
2. El propio artista comenta: “What interests me about Kassel is what happens there to an 18-year-old girl from the province of Gansu in north-west China who grows potatoes in a field. Or with women who belong to a minority in the distant province of Guangxi and who up to now haven't even had a name of their own. They had to be given names so they could be issued passports. They are discovering that names are used for more than being called on by their husbands. All this is currently being documented by some of the best documentary filmmakers and writers our country has. It is this process which interests me most. When it's all over we'll come together for a big party in Kassel.” AI WEIWEI. En línea: http://www.eurotopics.net/es/presseschau/autorenindex/autor_weiwei_ai/ [Consulta: 10 diciembre 2011].
3. Aquí es preciso mencionar la acción de Fernando Pertuz *La muerte ronda por todas partes* (2006-2009), en la que el artista colombiano –encarnando la muerte– se encuentra con representantes de los colectivos de familiares de víctimas de la violencia colombiana y participó en marchas solidarias. Asimismo, publicó en la red la plataforma *listadepersonas.org*, en la que invitaba a los ciudadanos a informar sobre casos de desapariciones a la vez que confeccionaba una lista para dar a conocer los nombres de las víctimas que quedaban invisibilizadas en las estadísticas oficiales.
4. AI WEIWEI. En línea: <http://smarthistory.khanacademy.org/ai-weiwei-and-the-politics-of-dissent.html> [Consulta: 10 diciembre 2011].
5. Es pertinente recordar que en China existe un marcado control de la información que circula en la red aunque, sin embargo, ésta también ofrece muchas fisuras que aprovechan los activistas.
6. AI WEIWEI, *Ai Weiwei speaks with Hans Ulrich Obrist*. London, 2011, p.6.
7. Matteo Sisti Sette ha desarrollado la programación y el desarrollo de los proyectos de comunicación móvil audiovisual en la Web.
8. F.ABAD. “Entrevista a Antoni Abad per D. G. Torres”, *Boletín Santa Mónica*, Centre d’Art Santa Mònica. Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, nº 20 (2006), p. 9.
9. ABAD, ob.cit., p. 10.

Bibliografía

- AI WEIWEI, *Ai Weiwei speaks with Hans Ulrich Obrist*. London, 2011.
- L. MANONELLES, “Guerrilla(s) de la comunicación: prácticas artísticas y activismo”. En J. L. Crespo (coord.), *Discursos Sobre Arte Digital*, Eumed.net. Universidad de Málaga, 2012. En línea: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=504954>
- F.ABAD, “Entrevista a Antoni Abad per D. G. Torres”, *Boletín Santa Mónica*, Centre d’Art Santa Mònica. Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, nº 20 (2006).
- WEBGRAFÍA
- F. ABAD. En línea: <http://www.zexe.net/> [Consulta: 5 febrero 2013].
- AI WEIWEI. En línea: http://www.eurotopics.net/es/presseschau/autorenindex/autor_weiwei_ai/ [Consulta: 10 diciembre 2011].
- AI WEIWEI. En línea: <http://smarthistory.khanacademy.org/ai-weiwei-and-the-politics-of-dissent.html> [Consulta: 10 diciembre 2011].
- A.JAAR. En línea: <http://www.alfredojaar.net/main.html> [Consulta: 10 febrero 2013].